

美术教学中激发学生原创性思维的教学策略研究

孙增钰

聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中心小学

摘要：本研究旨在探讨在小学美术教学中激发学生原创性思维的教学策略。研究强调了原创性思维在美术教育中的核心地位，认为此类思维的培养对于学生创新意识的形成与审美能力的提升至关重要。分析了现行教育体系中传统教学方式与学生认知发展特征对原创性思维培养的影响。针对这些因素，提出了包括构建开放性教学环境、采用项目式和探究式教学法、鼓励个性化与差异化创作、应用信息技术和多媒体工具教学以及定期组织作品展示和创意竞赛活动等策略。通过深入分析，本文展现了这些策略如何有效地促进学生原创性思维的发展，推动小学生在美术学习中实现技能与思维的双向提升。

关键词：美术教学；原创性思维；教学策略；审美能力；开放性教学环境

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.05.236

引言

艺术教育在培养学生个体创意与审美鉴赏方面，扮演着不可替代的角色。尤其在小学阶段，孩子们的观察能力、想象力与创造力正处于蓬勃发展之际，合适的教育方法能够显著影响其终身艺术修养的培育。然而，当前教育环境下存在诸多制约学生原创性思维发展的因素，包括但不限于传统教育模式的束缚以及对心理特征与认知阶段认识的忽视。

一、小学美术教学中原创性思维的重要性

（一）培养创新意识的必要性

美术作为一种既能展现个体情感又融合文化思想的学科，其教学过程中激发原创性思维，已经变得尤为关键。原创性思维不仅仅是指对美术形式的创新探索，更涉及一种批判性与解构性的思考方式，这对于启迪学生的想象力和创造力，在美术教学的环节中，融入数学比例、物理光影效应或生物结构造型，是原创性思维发展的重要途径^[1]。通过这种方式，学生的艺术感知不再局限于主观审美，而是向宏观的世界观和系统的知识体系延伸。

21世纪技能框架中也提及，创新是未来公民必备的关键竞争力，特别提到了灵活性和创造力的重要性。学生在整合信息、形成观点、制定策略的过程中，离不开原创性思维的锻炼。因此，美术教学对于培养符合21世纪技能需求的学生至关重要。

当学生在美术创作过程中遭遇挑战，思考如何打破常规，在反思与自我超越之间徘徊，这种经历实则是对他们综合分析能力与问题解决能力的一种锤炼。美术，作为一种既有抽象又有具象的语言体系，为学生提供了层出不穷的思考场域。

最后，美术教育强化视觉经验，并通过颜色、形态和空间的多样性搭建感知桥梁。高度发展的审美判断能

力，不仅能增强学生对世界的直觉感知和情感表达，还能让他们在设计和评价实践中挥洒自如。

（二）提高审美能力与艺术鉴赏力

一方面，美术教学通过有机融入的艺术活动，比如色彩构成、线条表达、空间布局等，让学生自主探索与实验，培养他们对色彩、形态、构图等美术语言的敏感度和理解力。这种过程中，不断锤炼的是感官知觉与心灵体验的协同提升，逐渐形塑出学生独特的审美观点和判断力。

另一方面，通过专题的艺术历史介绍、名家作品解析以及批判性思维训练，学生能够在跨时间、跨地域的艺术横向比较中，洞察不同文化与时代背景下艺术形式的演变与内在联系，使得他们的视野和情感经历得以丰富。

并且原创性思维可以指导学生在艺术创作与欣赏中迈入反思与自我超越的层次，美术教育者需强调批判性鉴赏的方法论，在具体教学实践中深化对作品主题、技术运用和表现方法的反思^[2]。旨在让学生理解艺术作品背后的文化内容、情感表达与审美追求，加深他们对艺术内涵的洞察力，从而引导学生形成主动的审美行为和独立的艺术态度。

将美术教学中的创作过程设置为开放式问题解决的案例学习，学生在探索自我的过程中也在潜移默化中培养审美能力和艺术鉴赏力。教师的角色在于提供启示，挑战其已有的审美习惯，引导学生去追问、去发现、去表达，最终在审美和艺术鉴赏的路径上实现自我升华。

二、影响小学生原创性思维的因素分析

传统美术教学模式多采用演示—实践—评价的直线式教学流程，强调技能传授与模仿学习。该方式在短期内可确保学生基本技艺的掌握与成果的呈现，但长远来看，它对于激发原创性思维的辅助效用甚微，甚至可能构成限制。局限性在于教学内容多沿袭经典主义理念，

以达到形式上的规范与标准化。这种倾向成就了一套固定模式和评价标准，学生往往在追求画面的精确复制中，牺牲了个人独特视角与创造力的展现。艺术家的作品虽然宝贵，但千篇一律的模仿仅能造就形式上的复制者，而非灵魂深处的创造者。

传统教学往往导致教师在课堂上担任唯一信息的输入源，学生接受被动填鸭式的指导，从而使得学生的主体性与创意发展空间受限。缺乏充分、平等的师生对话与协作探索，不利于培养学生的批判性思维和解决问题的能力。并且成果导向方法常常将重点放置于最终的艺术作品完成度上，忽略了创作过程中思考与尝试的价值。此种倾向容易使学生产生逆向工程的思维模式，即从结果出发倒推应用哪些已知技术手段来完成作品，而非鼓励他们通过试错过程探寻未知，从而压抑了他们的探索欲与冒险精神。

三、激发小学生原创性思维的教学策略

（一）构建开放性教学环境

构建开放性教学环境核心理念在于打破固定的教学模式与空间局限，营造一个自由探究、充分表达与相互启发的学习场域，以促进小学生原创性思维的激发和成长。其教学环境强调学生中心，重视学生个体差异，鼓励教师以引导者、合作者的身份参与学生的学习过程^[3]。此环境不仅物理上的开放，更意味着课堂文化和教育资源的开放，以及思想与观念的交流和共享。在这样的设置下，学生被赋予更大的选择权与自主性，能够自由地探索、实验并创作，从而充分发挥他们的创造潜力。

例如，在小学美术的《色彩的对比》课程设计中，物理环境的布置应去除封闭的课桌排列，转而采用灵活的工作站形式，每个工作站可以提供不同的色彩材料和工具。学生可以根据个人兴趣和项目需求，尝试多种色彩搭配与材料使用。课程内容可以超越固定的教学大纲，增加涉足不同文化背景下色彩使用的研究，使学生在色彩的学习上获得跨文化的视角。在线上资源的辅助下，孩子们可以浏览到不同民族和艺术流派对颜色的独特运用方式，拓宽他们对色彩应用的想象力。

（二）采用项目式和探究式教学法

在美术教学中，项目式学习（Project-Based Learning, PBL）注重通过完成具体项目来达成学习目标，强调学生的主动参与和合作探究。探究式学习（Inquiry-Based Learning, IBL）更侧重于培养学生提出问题、独立探索和解决问题的能力^[4]。两者共同促进原创性思维的发展，通过将学习过程置于真实且富有挑战性的语境中，激发学生的好奇心与创造力。

以小学美术项目《彩墨脸谱》为例，该项目引导学

生研究中国传统戏曲脸谱的历史与文化含义，同时借助彩墨这一传统材料进行个性化的创作。在项目启动阶段，教师向学生介绍戏曲脸谱的起源、发展以及在不同剧种中的运用差异。通过引入脸谱背后的故事及象征意义，激发学生对于该主题的兴趣，引出项目任务：创作一副个性化的彩墨脸谱。

接着学生需自行进行资料的搜集和研究，比如，调查不同戏曲脸谱的色彩与造型特征，以及所代表的人物性格。教师此时扮演引导者的角色，帮助学生构建问题清单，诸如“脸谱颜色有什么规律与象征含义？”“如何通过脸谱展现人物性格？”等。

进入探究与实践阶段，学生针对自己的问题开展探索活动，实践彩墨的混合与应用，实验如何将传统元素与自身理解融合在一起。此环节是个性化创作的关键，通过不断试错、反思与修改，学生逐渐形成独一无二的彩墨脸谱作品。

在项目展示阶段，学生有机会分享自己的探究过程及作品创作心得。此时不仅是作品展示，也是对自身学习过程的梳理与反思。通过与同伴的交流与反馈，学生对脸谱艺术有更深层次的认识，同时也加深对自己原创性思维的理解。

（三）鼓励个性化与差异化创作

小学阶段的美术教学，不应简单追求技法的复制，更应注重激发学生的创造力和想象力。这要求教学过程中融入引导学生进行个性化和差异化创作的策略，塑造充满挑战与自由探索的学习氛围^[5]。当前教育理论强调学生的主体地位，美术教育亦不例外。学生的原创性思维是其对世界独特感知的外化，也是学习发展的核心。

举例来说，针对小学美术的《静物写生》教学活动，首先建议拓宽学生对静物写生的理解范畴。静物并非仅是果盘或者花瓶，它可以是学生日常生活中具有特殊意义的物品，比如一本心爱的书、一个破旧的玩具等。通过这一策略，学生在选择绘画对象时便能充分展现其内在需求与偏好。

其次，教师应倡导多元表现手法。面对同一主题的静物，学生可以从不同角度、不同视角去观察与描绘，例如从鸟瞰视角描述物体，或是采用微距焦点勾勒细节，甚至模拟抽象艺术家的风格进行构思。在媒介使用上，也可以鼓励学生尝试各种材料：从铅笔到水彩，从剪贴到拼贴，从数字工具到自然素材的利用，不断拓展表达的可能性。

最为重要的是教师不再是知识的单向传输者，而是导师和指导者，以学生为中心，以作品为导向，关注学生思维的开展过程和个性化表达。在《静物写生》环节中，教师不应期待学生作品的千篇一律，而应当鼓励学

生在作品中留下自己的独特印记，反映出各自的感受、理解与风格。这需要评价体系转变，将评价重点放在学生观察力、创造力及思维深度上，而非单一的技能熟练度。

以这样的教学策略为基础，学生在获得基本绘画技巧的同时，其想象力与创新精神得到培育和提升。《静物写生》不再是对现实的模仿，它转化为学生主观世界与客观现实交互作用的结果，成为原创性思维培养的有益尝试。

（四）应用信息技术和多媒体工具教学

教育技术的迅猛发展，尤其是信息技术和多媒体工具的广泛应用，为激发小学生原创性思维提供了新的路径。在美术教学中，结合农村学校实际情况，运用信息技术不仅可以突破地域与资源的限制，也能激活学生的思维火花，增强艺术创作的吸引力。教学中借助简易的数字绘图板等，学生能够尝试无纸化的绘图体验，这种新颖的绘画方法能够吸引学生的兴趣，调动他们的探索欲^[6]。丰富的色彩选择、形态变换等功能相较于传统画笔有了更大的发挥空间，通过这些工具，小学生能够在教师指导下自由地尝试、修改，直至创作出满意的作品。多媒体技术亦能记录每一步创作过程，便于教师点评并给予即时反馈。

针对农村学校的常见情况，可整合使用相对低成本的投影仪与电子白板，将教学内容直观展现。在进行《写意动物》主题的教学时，教师可首先展示一系列动物摄影作品，让学生观察动物的特征及动态。接着，利用动画演示写意画的基本笔触和技法，提升学生的视觉感受和认知理解。这种实物与写意之间的转换，促进学生从模仿走向抽象的思考，激发其创作动物的写意画中的原创性。

教师还可指导学生利用简易数字工具自行拍摄校园内外的动物，或者在已有动物图片上尝试用数字笔做写意绘制，让学生在创作中学会观察、感知并表现动物的灵动生态。借助多媒体教学的交互性，学生可在班级内部分享各自的作品，并进行评析，这个过程中学生的评论与思考同样锻炼了其原创思维的能力。

（五）定期组织作品展示和创意竞赛活动

在美术教学实践中，定期组织作品展示与创意竞赛活动，既可视作评估学生学习成果的途径，亦是激发其原创性思维的重要策略。此类活动为学生提供了表达个人艺术观点、展现独性的平台，并以此鼓励学生跳出传统思维框架，追求新颖而独特的创意。

作品展示环节教师应引导学生对自身作品进行深入剖析，阐述创作意图、所采纳的技术方法及其源于何种

灵感。学生需展示对艺术元素（如色彩、构图、线条等）的掌握与运用，同时也需对他人作品进行赏析，从而建立批判性思考能力。

创意竞赛则是另一策略，这一活动不只是技术层面的比拼，更是一场思维的较量。竞赛的环节应合理设计，确保每位参与者有足够的时间和空间去孵化自己的想法并加以实现。评选标准要均衡考虑创意内容与表现形式，鼓励学生突破常规，勇于实验。

有效地开展这两项活动，需要注意以下细节：

1. 创设公平竞争的氛围，确保所有学生均有机会展示自己的创意和才华。
2. 精心策划活动内容，以保证展示和竞赛的主题既有教育意义，又能激发学生的兴趣和创新欲望。
3. 提供丰富的材料和工具支持，让学生得以尝试多种媒介进行艺术创作。
4. 强化过程指导，教师应在活动中提供必要的艺术指导和技术支持，帮助学生克服创作中的障碍。
5. 重视反馈与评价，艺术创作的评价应关注学生的思维过程和创意展现，避免只以技能掌握作为唯一衡量标准。

结语

综上所述，开放性教学环境、项目式与探究式教学法的应用、对个性化与差异化创作的鼓励，以及现代多媒体工具的融合使用，都提升了学生的原创性思维与审美鉴赏能力。定期举办的作品展示和创意竞赛活动不仅增强了学生的自我表达和批判性思考，也为他们带来了实质性的创作经验。最终，这些策略共同作用于美术教学过程，不断为学生的全面发展注入动力，打造出一个既具挑战性又极富成效的艺术学习环境。因此，力求贯彻此类创新教学策略以培养学生原创性思维的目标，应成为未来美术教学改革与发展的重要方向。

参考文献

- [1] 张焱雯. 叶圣陶美育思想下原创绘本在小学美术教学中的运用[J]. 天津教育, 2023, (29): 125-127.
- [2] 塔娜. 原创绘本在小学美术教学中的运用探究[J]. 新课程研究, 2022, (25): 53-55.
- [3] 王红玲. 小学原创绘本兴趣教学之探索[J]. 安徽教育科研, 2021, (26): 49-50.
- [4] 马燕. 浅谈小学美术原创绘本教学范式的探索[J]. 东方娃娃·绘本与教育, 2021, (09): 32-35.
- [5] 杜成潭. 小学美术教学中学生原创艺术能力的培养策略研究[J]. 家长, 2021, (22): 153-154.
- [6] 唐晨迪. 基于儿童视角的小学美术原创绘本教学研究[J]. 教育界, 2020, (15): 45-46.